

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной и
воспитательной работе

В.В. Слепухин

21.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1. В.01 «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Профиль подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы Промышленный дизайн

Курс 1,2,3

Семестр 1,2,3,4,5

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,28
Практические занятия	432	7,05
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	252	3,42
Форма аттестации Зачет с оценкой: 5,6 сем. Экзамен/зачет: 1, 2, 3, 4, 5 сем КП: 67	81	2,25
Всего	684	19

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13 августа 2020г по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

По профилю «Промышленный дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2023г.

Разработчики программы:

Профессор, д. иск.

Лаврентьев А.Н.

Зав. кафедрой, к. иск.

Монина Т.А.

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Промышленного дизайна, протокол №12 от 16 июня 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6 от 21 июня 2023 г.

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

Содержание

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ООП	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).....	8
5. Фонд оценочных средств	14
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	18
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	18

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов» является формирование у магистров профессиональных компетенций и навыков проектной деятельности при разработке кураторских проектов на основе целостного системного представления об использовании базовых принципов концептуального проектирования в дизайне при создании самостоятельных творческих проектов в области музейно-выставочной экспозиции, организации и проведения конкурсов, выставочных проектов и презентаций в сфере дизайна, подготовки информационно-издательских проектов как в области печатной продукции, так и в цифровой среде.

Освоение навыков и методологии концептуальной проектной деятельности осуществляется путем поэтапной разработки авторских кураторских проектов, включающих все необходимые элементы и документацию (бриф и техническое задание, формулировку концепции, выбор состава, планирование и реализация проекта и сопутствующих мероприятий, учет особенностей аудитории, специфики объектов и т.д.). Курс нацелен на подготовку будущего выпускника магистратуры к решению профессиональных задач в сфере дизайна, связанных с разработкой, планированием и реализацией выставочных, информационных, культурно-просветительских проектов в сфере дизайна, с использованием методов системного планирования, сценарного моделирования и мультимедийных технологий.

Задачами дисциплины являются:

научно-исследовательская:

- формирование навыков аналитической работы с источниками профессиональной литературы, анализировать результаты достижений современной теории и практики в области цифрового проектирования
- обучение методике проведения самостоятельных исследований, связанных с предпроектной деятельностью;
- развитие навыков организации и демонстрации результатов аналитической, научной и проектной деятельности
 - изучение исторического опыта, теории и практики экспозиционного дизайна, создания презентаций и культурно-информационных проектов в сфере дизайна;
 - формирование навыков анализа кураторских проектов, выявления тенденций развития, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в сфере кураторской деятельности в ходе разработки концептуального проекта;

информационно-коммуникативная:

- обучение пользованию современными технологиями сбора необходимой для проектирования информации, электронными ресурсами Интернета, информационными базами;
- обучение методам проектной работы, с использованием современных цифровых технологий
 - учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайн-куратора;

- изучение вклада Строгановской школы в развитие современной кураторской деятельности в сфере изобразительного и декоративного искусства, дизайна и архитектуры.

проектная:

- на основе различных культурологических, экономических, социальных и т.п. факторов сформировать четкое представления о процессе постановки проектной цели.
- обучение методике проектирования цифровых объектов
- приобретение навыков комплексного, системного подхода в проектировании виртуальных образов и процессов
- обучение высокопрофессиональному ответственному подходу к проектированию виртуальных образов и последующей их практической реализации;
- развитие «дизайн-мышления» и «проектной интуиции» при разработке концептуальных, экспериментальных и инновационных идей;
- раскрытие индивидуального творческого потенциала при визуализации своей концепции, используя все разнообразие средств цифровых технологий.
- освоение базовых принципов методологии кураторской деятельности и основных элементов кураторского проекта;
- знакомство с этапами работы дизайн-куратора, его функциональными обязанностями в системе творческого коллектива;
- формирование навыков экспертно-аналитической деятельности в сфере дизайна и концептуально-образного представления тематики кураторского проекта;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. Табл. 1

Профессиональный цикл Вариативная часть		Б1.2.2
2.1	<p>Требования к предварительной подготовке обучающегося: Модули бакалавриата: Требования к предварительной подготовке обучающегося: Модули бакалавриата: Введение в специальность, Основы композиции, Проектирование, Конструирование, Макетирование, Пропедевтика, Основы типографики, Скетчинг, Информационные технологии в дизайне, История искусств, История дизайна, науки и техники</p>	
2.2	<p>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: Модули Магистратуры: Теория и история цифрового искусства, Сценография цифрового искусства, Инфографика, Цифровое программирование, Цифровое моделирование и визуализация научных данных, Инструменты моделирования цифрового пространства, Цифровой контент и экранные виды коммуникаций, Интерактивные цифровые технологии, Учебная технологическая практика, Производственная педагогическая практика, Научно-исследовательская практика, Производственная преддипломная практика, ВК</p>	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Табл. 2

(ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Уровень	<p>Знать: основы безопасности и порядок действий при нестандартной ситуации</p> <p>Уметь: использовать свои навыки по планированию и предлагать решения по выходу из нестандартной ситуации, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения</p> <p>Владеть: навыками планирования и выполнения намеченных действий, понимая свою социальную и этическую ответственность за принятые решения.</p>
----------------	---

(ОПК-6) способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности

Уровень	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможности использования цифровых технологий применительно к современной художественной и дизайнерской практике; - технологии использования современных коммуникативных средств <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать информационные технологии для развития профессиональной деятельности, постоянно пополняя багаж новых знаний в смежных областях; - выбирать наиболее подходящие для проектной работы цифровые технологии; - применять современные цифровые технологии в проектной и информационно-коммуникативной деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимыми навыками обработки собранных данных с применением современных цифровых технологий; - навыками систематизации информации в сфере предпроектных и проектных аналитических исследований
----------------	--

(ОПК-8) Готовность следить за предотвращением экологических нарушений

Уровень	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности экологического восприятия и систематизации при создании цифровых объектов <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять современные инновационные технологии для создания цифровых объектов с учетом экологии восприятия виртуальных образов <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой комплексного системного проектирования в области создания цифровых объектов с учетом экологических факторов восприятия
----------------	--

(ПК-3) Способность к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к самостоятельному созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

Уровень	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перспективные направления развития искусства и дизайна цифровой среды - особенности систематизации при создании цифровых объектов - методику концептуального цифрового проектирования <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять системный подход в проектировании сложных виртуальных систем и объектов - применять современные инновационные технологии для создания цифровых объектов <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой комплексного системного проектирования в области создания цифровых объектов
<p>(ПК-5) готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике</p>	
Уровень	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запросы и проблемы современного дизайна и уметь прогнозировать запросы будущего - современную отечественную и зарубежную практику концептуального проектирования <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с техническими документами - реализовывать проектную идею на практике, внедрять готовый проект <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостным представлением о концептуальном проектировании - перспективным мышлением - навыками применения различных подходов к выполнению проекта
<p>(ПК-6) готовность демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владение приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач</p>	
Уровень	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности синтеза искусств и технологий при создании цифровых объектов <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать видеопрезентацию используя различные графические редакторы: пакет Adobe, 3ds Max, и др. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практическим опытом в области применения инновационных цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • содержание и структуру предпроектных и проектных исследований; • методы предпроектного анализа; • теоретические основы композиционного построения в цифровой среде; • основные формообразующие методы проектирования цифровых объектов; • приемы организации цвета и света в цифровых • особенности инновационных технологических процессов применительно к созданию цифровых объектов 				
3.2	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пользоваться приемами работы с цифровыми информационными ресурсами; • ставить и решать основные типы проектных задач, связанных с цифровой средой на уровне концепции; • разрабатывать систему пространственно-средовых объектов и комплексов высокой степени сложности, включая дизайн средовых процессов; • создавать объекты в соответствии с художественно-образными, конструктивными и технологическими требованиями; • творчески и ответственно с точки зрения дизайна решать весь комплекс социальных, экономических, эстетических, функциональных и конструктивно-технологических задач при создании цифровых объектов • проводить фотосессию в соответствии с поставленной проектной задачей; • выполнять в разных графических техниках как ручной, так и цифровой при подаче своей концепции; • создавать видео презентацию и видео инсталляцию проекта используя различные графические редакторы • применять в проектных разработках современные инновационные технологии; • применять в учебной проектной деятельности и в дальнейшей практической работе достижения научно-технического прогресса; • проявлять способность охватывать ситуацию масштабно, мыслить нестандартно, находить многовариантные решения поставленных задач 				
3.3	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • широким спектром художественных средств и проектных методов; • пространственным воображением и изобретательностью; • методами конструирования и моделирования виртуальных объектов; • осмыслением поставленных проектных творческих задач, созданием «проектной концепции»; • практическими навыками решения проектных задач; • основными законами композиции в цифровом дизайне и его визуализации; 				
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Табл. 3					
Код раздела, темы	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции	Аудиторная/ самостоятельная

Раздел 1.	Формирование базовых профессиональных навыков в сфере кураторской деятельности и знакомство с ее научно-исследовательскими и проектными составляющими	1 курс / 1 семестр	144/36	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 1.	Знакомство с художественно-образными и семантическими составляющими темы				
Тема 2.	Сбор материала по теме из области проектно-художественного творчества	1 курс / 1 семестр	36/4	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 3.	Определение направления разработки и основных содержательных блоков проекта	1 курс / 1 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 4.	Определение сценария развития кураторского проекта, его жанровых особенностей и места проведения	1 курс / 1 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 5.	Создание видео-презентации по аналитическому обзору и представление концепции проекта	1 курс / 1 семестр	36/8	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ Самостоятельная

Раздел 2. Тема 6.	Концептуальная разработка кураторского проекта в сфере дизайна Формулировка проблемы, выбор тематического направления кураторского проекта	1 курс / 2 семестр	144/36	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	. Аудиторная/ самостоятельная
Тема 7.	Адресная конкретизация пользовательской аудитории кураторского проекта	1 курс / 2 семестр	36/4	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 8.	Анализ и рецензирование аналогов в сфере разработки кураторских проектов	1 курс / 2 семестр	36/8	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 9.	Определение общей структуры проекта	1 курс / 2 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 10.	Презентация концепции проекта с включением анализа проблемной ситуации, аналогов, схемами-таблицами по выбору пользовательской аудитории	1 курс / 2 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 3. Тема 11.	Проектно-художественная идея и жанровая специфика кураторского проекта Анализ специфики художественного и проектного языка выбранной сферы и жанра кураторского проекта	2 курс / 1 семестр	144/180	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная

Тема 12.	Обоснование выбора жанровой принадлежности кураторского проекта	2 курс / 1 семестр	24/48	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 13.	Определение общей структуры проекта	2 курс / 1 семестр	48/60	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 14.	Презентация жанрового выбора кураторского проекта.	2 курс / 1 семестр	72/72	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 4. Тема 15.	Разработка программы и структуры кураторского проекта Детализация структуры проекта	2 курс / 2 семестр	144/180	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 16.	Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект	2 курс / 2 семестр	24/48	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 17.	Определение конкретного места проведения кураторского проекта	2 курс / 2 семестр	48/60	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная

Тема 18.	Презентация структуры проекта и состава объектов, предложения по использованию конкретной территории и сценарной составляющей проведения мероприятий .	2 курс / 2 семестр	72/72	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 5. Тема 19.	Комплексная разработка и презентация кураторского проекта Детализация структуры проекта. Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект	3 курс / 1 семестр	144/180	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 20.	. Определение конкретного места проведения кураторского проекта с анализом и выбором экспозиционных технологий и средств	3 курс / 1 семестр	24/48	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 21.	Разработка информационного и ивент-сопровождения проекта. Выбор тематики сопутствующих мероприятий и подбор специалистов для их проведения.	3 курс / 1 семестр	48/60	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 22.	Презентация проекта с включением всех элементов: обоснование, концепция, состав и место проведения, жанр, сопутствующие мероприятия, .	3 курс / 1 семестр	72/72	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная

- **Примечание**

В процессе научной и проектной деятельности

Предполагается проведение выездных занятий: МАММ, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Центр Авангард на Шаболовке и другие музейные и выставочные объекты.

Основные разделы и темы курса:

Раздел 1. Формирование базовых профессиональных навыков в сфере кураторской деятельности и знакомство с ее научно-исследовательскими и проектными составляющими

Тема 1. Знакомство с художественно-образными и семантическими составляющими темы.

Тема может быть выбрана исходя из представления в виде кураторского проекта наиболее общих пространственно-временных и формообразующих понятий и категорий. Проводится анализ содержания на образно-пластическом и смысловом уровне, анализе различного рода текстов.

Тема 2. Сбор материала по теме из области проектно-художественного творчества Определение направления разработки и основных содержательных блоков проекта.

Сравнение образно-художественных подходов к теме в различных видах искусства, анализ визуально-пластических принципов и выявление общих структурно-семантических признаков.

Тема 3. Определение сценария развития кураторского проекта, его жанровых особенностей и места проведения

Изучение художественно-образного потенциала материала в контекста существующих пространственных и тематических решений выставок

Тема 4. Создание видео-презентации по аналитическому обзору и представление концепции проекта

Приведение исследовательского и проектно-аналитического материала к единой форме презентации проекта.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 2. Концептуальная разработка кураторского проекта в сфере дизайна

Тема 5. Формулировка проблемы, выбор тематического направления кураторского проекта

Анализ проблемной ситуации в сфере культуры, рекламы, развития дизайна, которая может быть решена средствами планируемого кураторского проекта, определение потенциального заказчика проекта.

Тема 6. Адресная конкретизация пользовательской аудитории кураторского проекта

Выбор «ключевых героев» - основной зрительской и посетительской аудитории. Определение основных тем, которые могут заинтересовать аудиторию и способствовать ее культурному, профессиональному развитию.

Тема 7. Анализ и рецензирование аналогов в сфере разработки кураторских проектов

Выбор близких по теме кураторских проектов из практики кураторской деятельности, анализ проектных идей, лежащих в основе реализованных проектов, составление шкалы оценок кураторских проектов и профессионального рейтинга.

Тема 8. Определение общей структуры проекта

Определение состава проекта, принципа взаимосвязи основных элементов необходимых для реализации (финансирование и база, характер и объем экспозиции, реклама, сопутствующие события)

Тема 9. Презентация концепции проекта с включением анализа проблемной ситуации, аналогов, схемами-таблицами по выбору пользовательской аудитории
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 3. Проектно-художественная идея и жанровая специфика кураторского проекта

Тема 10. Анализ специфики художественного и проектного языка выбранной сферы и жанра кураторского проекта

Исследование взаимосвязи современной визуальной культуры и образно-художественного потенциала разрабатываемого кураторского проекта, анализ влияния современного искусства на характер и содержание разрабатываемых кураторских проектов и методы экспонирования.

Тема 11. Обоснование выбора жанровой принадлежности кураторского проекта.

Эскизные предложения по проведению разрабатываемого кураторского проекта в различных форматах и жанрах с целью выбора оптимального решения или комбинаций.

Тема 12. Определение общей структуры проекта

Определение общей структуры проекта исходя из выбранной жанровой специфики, объем работ, составление сметы, расчет стоимости работ и материалов

Тема 13. Презентация жанрового выбора кураторского проекта.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 4. Разработка программы и структуры кураторского проекта

Тема 14. Определение структуры проекта

Определение ключевых моментов кураторского проекта и их взаимосвязи с другими элементами (презентационное пространство, вводные материалы и пространства, способы общения со зрителями и участниками, состав исполнителей и характер сопутствующих мероприятий)

Тема 15. Текстовая часть кураторского проекта. Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект

Анализ и выбор конкретных объектов для демонстрации и презентации в рамках кураторского проекта. Составление списка, оценка состояния объектов, требований к их хранению, перевозке, экспонированию.

Тема 16. Определение конкретного места проведения кураторского проекта с анализом и выбором экспозиционных технологий и средств

Анализ географических, топографических, пространственно-планировочных решений ситуации, в которой планируется проведение мероприятий, оценка влияния природно-климатических условий, времени года, времени суток.

Тема 17. Презентация структуры проекта и состава объектов, предложения по использованию конкретной территории и сценарной составляющей проведения мероприятий.

Определение характера дополнительных материалов и создание сувениров для посетителей.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 5. Комплексная разработка и презентация кураторского проекта

Тема 18. Детализация структуры проекта: формирование имиджа

Окончательное определение и составление списка объектов. Выбор ключевых презентационных объектов, представляющих «лицо» кураторского проекта

Тема 19. Рекламно-информационная составляющая кураторского проекта.

Подготовка текстов экспликаций и рекламных материалов для прессы. Подбор авторов для составления каталога, подготовки презентаций, конференций, круглых столов в рамках мероприятия.

Тема 20. Разработка ивент-сопровождения проекта.

Выбор тематики сопутствующих мероприятий и подбор специалистов для их проведения.

Использование возможностей театрализации и интерактивных технологий.

Тема 21. Презентация проекта с включением всех элементов: обоснование, концепция, состав и место проведения, жанр, сопутствующие мероприятия.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики, отражающие основные теоретические и практические выводы проделанной проектной работы

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Табл. 4

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натуральных обследованиях, презентации результатов исследований.

Вид занятий: практическое, самостоятельное		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	Предлагаемые сроки проведения контрольной оценки

Аттестован/ не аттестован	Выполнение всех заданий, заявленных в программе дисциплины, посещение аудиторных занятий и активная работа на занятиях	Текущие аттестации на занятиях и рубежные аттестации в соответствии с приказом по академии. Промежуточные аттестации (экзамен) в конце 1, 2, 3 семестров
100-бальная система оценки	Суммарная оценка всех видов учебной активности:	
20 баллов	Посещение всех аудиторных занятий	
20 баллов	Предпроектный анализ	
20 баллов	Проектирование	
20 баллов	Визуализация	
20 баллов	Экзамен (Итоговый просмотр)	

Раздел 1. Формирование общей структуры информационного продукта. Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с общим направлением будущей проектной работы.

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы, выставки по тематике проектирования и сопредельным областям.

Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления проектирования.

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы.

Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении проектирования средств цифровой реализации будущего проекта

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы, выставки по тематике проектирования и сопредельным областям.

Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на итоговую проектную задачу

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы.

Раздел 2. Проектирование.

Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 5. Концептуальные предложения по формированию проекта в целом

Задание 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного пользователя

Задание 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка отдельных составляющих проекта

Задание 8. Сбор подготовленных фрагментов проекта

Раздел 3. Видео-инсталляция проектной концепции. Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария, итоговые аналитические схемы и таблицы, итоговые раскадровки действия по утвержденному сценарию

Задание 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных цифровых технологий.

Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray).

Задание 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие (Б., БКГ им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1999) 392 с.
2. Дизайн выставок. – М. : Рип-Холдинг, 2006.
3. Колейчук .Ф. Кинетизм. (М., Галарт, 1994) 160 с.
4. Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учебное пособие. М: Гордарики, 2006.
5. Миллерсон Дж. Телевизионное производство.(пре. С англ. Л.С.Волковой, Ю.В.Волковой под ред. В.Г. Маковеева, М., ГИТР: Флинта, 2004) 568 с
6. Методические рекомендации к программе «Цифровое проектирование» - М.МГХПА им. С.Г. Строганова
7. О'Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
8. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.
9. Обрист, Ханс Ульрих. Пути кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2016.
10. О'Догерти, Брайан. Внутри белого куба. – М.: Ад Маргинем, 2015.
11. Осмысляя современное кураторство. – М.: Ад Маргинем, 2015.
12. Хант Ли. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушен.(М., «Галерея», 2003) 150 с.
13. Шуберт, Крастен. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. – М.: Ад Маргинем, 2016.
14. Эйзенштейн С.М. Стрoение фильма (некоторые проблемы анализа произведений экрана, М., 1984)
15. Эйзенштейн С.М. Монтаж 1938. Избр. произвед. В 6-т (гл. ред. Юткевич С.И. М., 1964)
16. Эксперимент в дизайне: учеб. Пособие / сост. А. Лаврентьев. – М.: ИД Университетская книга , 2010

Дополнительная литература:

3. Авангардная музеология. – М.: Ад Маргинем, 2015.
4. Аветисян Д.А. Императив пространства. М.: 2015
5. Бергер Дж. Искусство видеть. – М.: Клаудберри, 2012
6. Бишоп, Клэр. Радикальная музеология, или так ли уж «современны» музеи современного искусства? – М.: Ад Маргинем, 2014.
7. Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне. – М.: 1990
8. Воронов Н., Шестопал Я. Эстетика техники. – М.: 1972
9. Воронов Н.В. Суть дизайна. 56 тезисов русской версии понимания дизайна. - М.: Грантъ, 2002
10. Динамическая и кинетическая форма в дизайне. (Метод, материалы ред С.О.Хан-Магомедов. - М., 1989). - 28 с
11. Идема, Йохан. Как ходить в музей. – М.: Ад Маргинем, 2016.
12. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. (Спб., Азбука-классика, 2004) 240 с.
13. Кантор К.Н. – Красота и польза – М.1967
14. Киттлер Ф. Оптические медиа, Логос, Гнозис 2009.
15. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
16. Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. (пер. с англ. В.Г.Николаева, М., Жуковский «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003) 464 с.
17. Мифология медиа. Серия «Очерки визуальности». – М.: Новое литературное обозрение. 2013.
18. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.
19. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества. – М.: 2007
20. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества. Смысл и абсурд. - В кн.: Проблемы дизайна 4. – М.: Пинакотека, 2007
21. Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. (М., МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003) 296 с.
22. Художественная коммуникация и семиотика (сб.статей) (М., Наука, 1986) 231с

6.2. Электронные ресурсы

1. Информационный портал www.design-mania.ru
2. Информационный портал www.cdrpro.ru
3. Информационный портал www.grafgip.ru
4. Информационный портал www.redactoram.ru
5. Информационный портал www.vgraphics.ru
6. Информационный портал www.vectora.ru
7. Информационный портал www.3dRay.ru
8. Информационный портал www.adobe.com
9. Информационный портал www.hronogfag.ru
10. Информационный портал www.photoshop-master.ru
11. Информационный портал www.rugraphics.ru
12. Ресурс www.youtube.com

6.3. Перечень программного обеспечения

Программы пакетов Adobe After Effects CS6, ScetchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray). Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.)

6.4. Перечень информационных справочных систем

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru: [Психологическая энциклопедия](#); [Большая Советская энциклопедия](#); [Современная энциклопедия](#); [Большой энциклопедический словарь](#); [Художественная энциклопедия](#); [Энциклопедия культурологии](#); [Постмодернизм. Словарь терминов](#).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитории со столами по количеству студентов, оборудованные проекционной техникой (компьютером, экраном и проектором), а также персональными компьютерами для каждого студента с возможностью выхода в Интернет.

Бумажные литературные информационные источники, Интернет-источники, фонды кафедры «Промышленный дизайн», тематические проектные видео-презентации. Лекционные занятия, мастер-классы и т.д.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации к Разделу 1.

Формирование общей структуры информационного продукта.

Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с общим направлением будущей проектной работы. Знакомство с принципами, методами и актуальными цифровыми технологиями в направлении будущей темы проектирования.

Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления проектирования. Анализ существующей ситуации, осознание целей и ориентиров проектирования, конкретизация проектных задач.

Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении проектирования средств цифровой реализации будущего проекта. Сбор и обработка информации по различным способам и технологиям цифровой подачи материала.

Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на проектную задачу.

Форма подачи материала по первому разделу - видео-презентация включающая в себя весь объем собранного и проработанного материала, подборка графического и текстового материала – формат А3.

Методические рекомендации к Разделу 2.

Проектирование

Задание 5. Концептуальные предложения по формированию проекта в целом

Разработка сценария будущего проекта. Формулирование его образной составляющей. Текстовое описание, эскизные раскадровки

Тема 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного пользователя.

Тема 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка отдельных составляющих проекта

Детальная разработка сценарного решения и итоговые раскадровки различных частей проекта с учетом временной характеристики, цветовых, световых и композиционных решений.

Тема 8. Сбор подготовленных фрагментов проекта

Форма подачи – видео-презентация и брендбук формат А3,

Методические рекомендации к Разделу 3.

Видео-инсталляция проектной концепции.

Тема 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария

Представление итоговых аналитических схем и таблиц, итоговые раскадровки действия по утвержденному сценарию.

Тема 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных цифровых технологий.

Тема 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции

Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray).

В результате изучения дисциплины магистр получает знания и опыт работы со специальной и научной литературой, умение и навыки по разработке проектной темы с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы.

Магистр в процессе освоения дисциплины осваивает постановку и решение основных типов проектных задач, связанных с виртуальной средой на уровне концептуального проектирования.

В процессе работы над проектом магистр совершенствует приемы и методы пространственного воображения, развивает изобретательность, творческую интуицию и фантазию, подкрепляя знакомством с информацией о новейших разработках и исследованиях по профилю “ Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза”.